Los Grandes Pintores

Leonardo da Vinci

Patrick Weber & Olivier Pâques

Los Grandes Pintores

Leonardo da Vinci

scénario
Patrick Weber
dessin
Olivier Pâques
couleurs
Véronique Gourdin

versión en español de WillyG

¡DEJA DE MIRARME! ¿NO TIENES NADA MEJOR QUE HACER? ¿CREES QUE ES AGRADABLE VIVIR CON LA SENSACIÓN DE ESTAR SIENDO ESPIADO SIEMPRE?
NUNCA ME SENTÍ GRATO A TUS OJOS, COMO SI ESTUVIERA SIEMPRE EQUIVOCADO.
SEGÚN TÚ, ME EQUIVOQUÉ AL VENIR DONDE ESTOS CERDOS DE LOS FRANCESES. ¡PERO TIENEN BUEN VINO! ¡Y UN REY QUE MIMA A UN VIEJO COMO YO!
PUEDES MIARME Y JUZGARME TANTO COMO QUIERAS. TÚ NO SERÍAS NADIE SIN MÍ. YO NO TE ABANDONÉ.
NO ME QUIERAS MAL... ESTA NOCHE NO TENGO FUERZAS PARA SOPORTAR TU SONRISA. REAVIVA DEMASIADAS HERIDAS ANTIGUAS.

1516, unos meses antes.

¡Francesco, sujétale!

HÎHAAAAA AN

¡Alabado sea Dios! Hemos escapado del desastre.

Habría preferido morir yo antes que perderla. Debiste embalarla mejor. Veamos si ella no ha sufrido.

¡Te has salvado, hermosa mía! ¡Qué preocupado he estado por ti! Te protegeremos en un caja sólida, no te preocupes.

Nos desharemos de esta mala mula en la próxima venta. Ya no confío en ella.
Creo que no había que sobrecargar a la pobre bestia.

¿Perdón?

¡Qué idea la de franquear los Alpes con todas sus cosas! ¡Sobre todo sus obras! ¡Y qué idea responder a la invitación del rey de Francia!
¡Insolente! ¿Cómo te atreves a discutir mis decisiones?

Francisco es el dueño de Europa. Como artistas, debemos elegir a los poderosos para que nos protejan y, sobre todo, que nos paguen. No volveremos ni a Milán ni a Florencia. Nuestro destino está en Francia ahora. ¿Capito?
Sí... entendido.

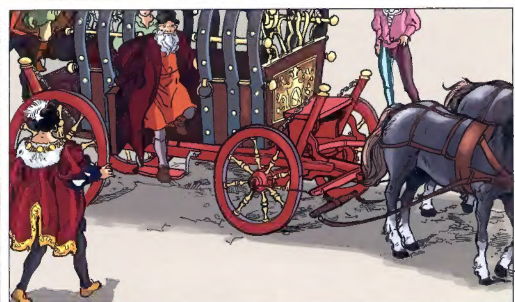

No olvides cual es tu sitio. Y ante el rey, no hablarás más que cuando yo te lo autorice.
Sí, maestro. Perdóneme.

Sobre todo, cuídala. No toleraré que sufra en el viaje.

VALLE DEL LOIRA, MANSIÓN DE CLOUX...

SU MAJESTAS ESTÁ HOY DE UN HUMOR EXCELENTE.
LA LLEGADA DE LEONARDO A LA CORTE ES UNA ESPLÉNDIDA VICTORIA PARA EL REY Y PARA FRANCIA.

EL SOBERANO EUROPEO QUE PUEDA ENORGULLECERSE DE RECIBIR AL SEÑOR DA VINCI EN SU CORTE ALCANZARÁ EL MAYOR PRESTIGIO.

MAESTRO, PERMÍTAME OFRECERLE MI BRAZO.

SIRE, NO MEREZCO TANTO HONOR.

STAI ATTENTO ! ¡TEN CUIDADO Y NO TOQUES ESO!

?
¡No sea cruel con ese niño! Tiene por nombre Tristán y estará asignado a su servicio, maestro.

A mi servicio... Ese criado me parece muy joven para tal honor.
Pero yo no soy un cri...

En descargo de su juventud, nuestro precoz Tristán ya ha estado asignado al servicio del señor Clouet. Le será muy útil, ya lo verá.

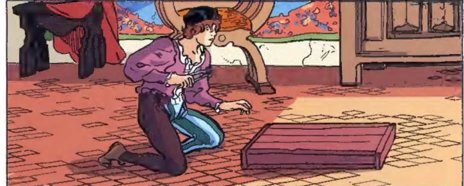

El maestro no necesita otro asistente.
Si tal es la voluntad de Su Majestad, Tristán nos será de gran utilidad, estoy seguro.

¡Pero, maestro!
Tristán lleva adentro ese paquete y ten mucho cuidado.
¿Maestro, se trataría de vuestra...

Sí, Sire. Nos ha acompañado todo el viaje. Pero me temó que esté un poco fatigada. Ya sabe como son las damas.
He oído hablar tanto. ¿Podría verla?

Si Tristán le encuentra un lugar digno de su rango...
¡Sí, maestro! En su taller, está prepa-rado el caballete.

HÉÉÉÉÉ ?!

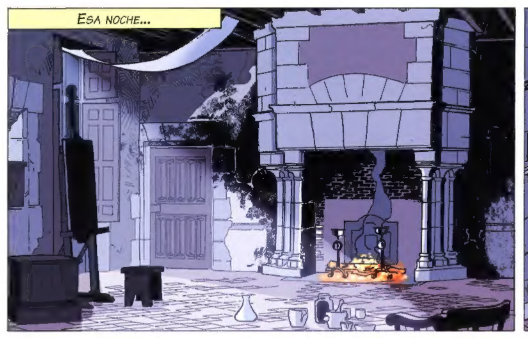
¿QUIÉN TE HA PERMITIDO TOCAR ESA CAJA?
SU MAJESTAS EXPRESÓ EL DESEÓ DE VER LA OBRA. PENSÉ...

NO PIENSES. CONTÉNTATE CON OBEDECER LAS ÓRDENES, MIENTRAS ESTÉS AL SERVICIO DE LEONARDO. CONFÍA EN MÍ, TU HORA DE GLORIA NO DURARÁ MUCHO.

¿CONOCES MUCHO AL MAESTRO? ¿Y EL SECRETO DE LA OBRA?
¡PUES CLARO QUE CONOZCO AL MAESTRO! Y PUEDO DECIRTE QUE ÉL TIENE PLENA CONFIANZA EN MÍ.

¿A qué esperas, chaval? ¿No creerás que yo vaya a enseñarte el cuadro?
Te lo ruego, Francesco. He oído hablar tanto, del retrato y de sus secretos.
Pues eso, ése es el significado de la palabra secreto: una cosa que nunca se revela. Ahora, nene, hay que preparar el retrato. El maestro y el rey vienen ya.
Véala Sire, tras un largo viaje.
Su reputación no era desmerecida... ¿Esa sonrisa, cómo la ha conseguido?
El agradecimiento que le debo me debería empujar a responderle, pero un viejo como yo cultiva sus secretos...
No importa. Tenemos tiempo. Acabará por abrirme su corazón.

ESA NOCHE...

BING!

AAAHH!

¿Qué pasa, ragazzo?

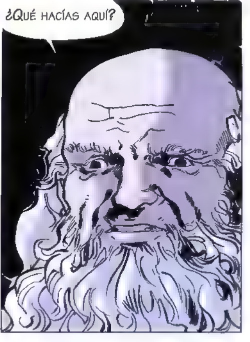

¿Creías que un viejo no tenía suficiente fuerza para detener a un ladrón?
¡No sabía que estuviera aquí!

OUF !

¿Aquí o dónde? Dime qué cambia eso.
SHLAG!

Me decepcionas, joven Tristán. Te denunciaré a tu rey y recibirás el castigo que te mereces.

¡Piedad, no! Quiero servirle. Seré obediente.

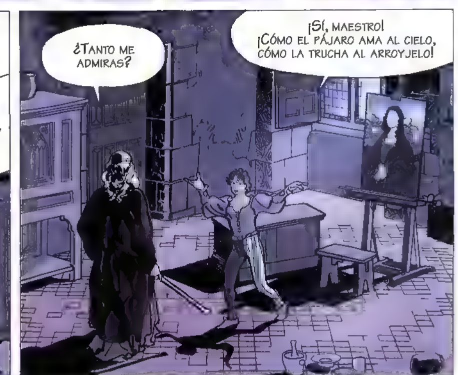

¿Qué hacías aquí?

Mi padre era pintor, un pésimo pintor, apenas bueno para adornar paneles de madera. No es una tarea vergonzosa, pero yo quiero ser un verdadero pintor.

Un artista capaz de insuflar vida a una obra, de emocionar con el piegue de un ropaje, de la alegría en su paleta, de la tristeza con una sola pincelada...

Como usted sabe hacer tan bien.

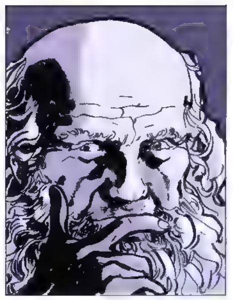

A fuerza de trabajo, podrás quizás convertirte en un buen pintor, pero no te hagas ilusiones, solo habrá un verdadero Leonardo. ¡Y no habrá otro jamás!
Maestro, he oído hablar tanto de usted... y de ella. Sueño tanto con verla con mis propios ojos.

¿Tanto me admiras?
¡Sí, maestro! ¡Cómo el pájaro ama al cielo, cómo la trucha al arroyjelo!

¿Además, poeta? ¿Sabes? Cuando yo era joven, también admiraba a los pintores, antes de comprender que los superaba.

¿Por qué has entrado en mi taller sin mi autorización? Dime la verdad o tendré que ir a hablar con el rey.
Quiero conocer su secreto.

¿Su secreto?
Sí, el secreto de sj sonrisa, de su belleza, de su misterio...

No hay misterio sin secreto.
Se lo suplico...

No se lo he revelado al rey. ¿Por qué habría de hacerlo a un mocoso como tú?
Porque yo le admiro y guardaré silencio.

¡Estás muy seguro de ti! ¿Sabrás callarte, incluso ante el rey?
¡Sí, se lo juro!

Sírveme un vaso de vino del país del Loira, del que dicen que desata las lenguas, y siéntate.

"Mi madre era hermosa, de esas mujeres que superan en belleza natural a las más ornamentadas."

"Caterina me dio a luz el 15 de abril de 1452 a las tres de la mañana."

"Era también una mujer libre que nunca le dijo a nadie el nombre de mi padre, pero que me dio otro padre con el que no se desposó jamás."

Soy Ser Piero, amante de Caterina, notario casado con la bonita florentina Albiera di Giovanni Amadori.
Perdone... ¿Su padre no era su padre y su madre no estaba casada con él?
No. Ella se había casado con un tal Antonio, pero todo el mundo le llamaba el Camorrista. Hacía honor a su apodo.

Sé que mi historia es complicada, pero si me interrumpes no te la podré contar.

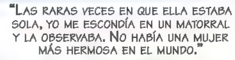

"Mis padres, yo les llamó así, tuvieron vidas paralelas, pero siempre se tuvieron en alta estima."

"Fui llevado con mi padre para ser educado y recibir la educación que convenía al hijo de un notario.

"Sin embargo, vi poco a mi padre, que a menudo estaba en Florencia por sus negocios. Tuve la suerte de crecer en Vinci junto a mis abuelos."

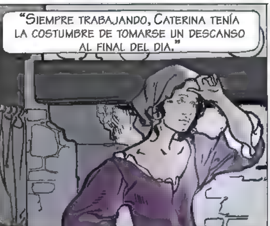

"A veces, me escapaba para ir a la casa de Caterina en Campo Zeppi."

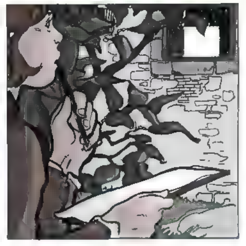

Ella vivía allí con sencillez, con su camorrista y los hijos que éste le hacía, a los que yo me negaba a llamar hermanos."

"Las raras veces en que ella estaba sola, yo me escondía en un matorral y la observaba. No había una mujer más hermosa en el mundo."

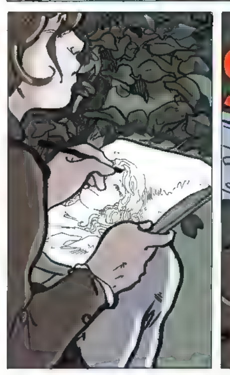

"Había tomado la costumbre de hacer dibujos de la naturaleza y me decidí a hacer uno de mi madre."

"Siempre trabajando, Caterina tenía la costumbre de tomarse un descanso al final del dia."

SPLASH!

¡SUCIO PERVERTIDO! ¿NO TE DA VERGÜENZA?
¡ES MI MADRE, TENGO DERECHO!

¡Antes de eso es mi mujer! Ésta no es tu casa!

¡Gracias a Dios! No me gustaría vivir en la casa de un hornero. ¡Mi padre es notario y es un hombre importante!

Puede, pero no es tu padre.
Pertenezco a la familia de Ser Piero.

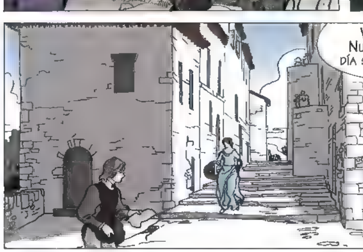

¡Tú nunca tendrás familia!

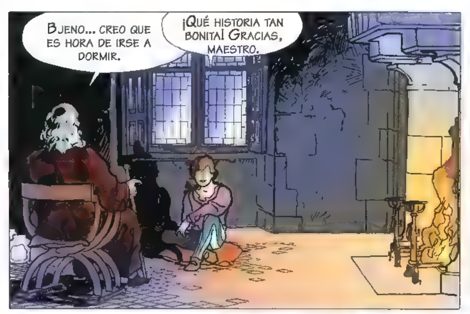

¡NO TIENES FAMILIA! ¡NO TIENES FAMILIA!

¿Qué pasa aquí?

¿Leonardo, qué haces aquí?

No creo haber corrido nunca tan rápido.

Volví a Vinci donde saqué el boceto. Nunca me ha abandonado. Sabía que un día se convertiría en un cuadro importante.

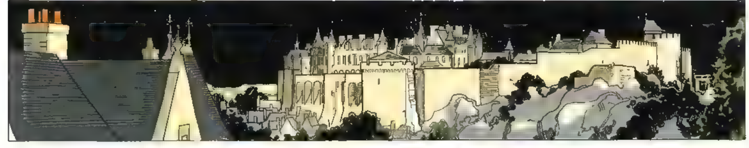

BJENO... CREO QUE ES HORA DE IRSE A DORMIR.
¡QUÉ HISTORIA TAN BONITA! GRACIAS, MAESTRO.

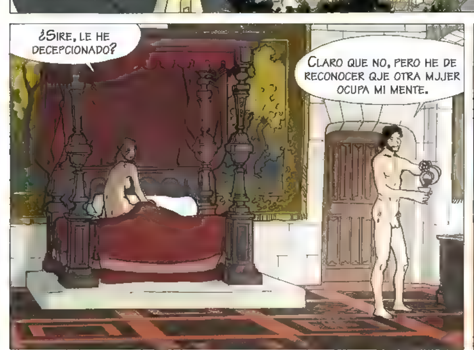

¿GRACIAS, POR QUÉ?
POR REVELARME EL SECRETO DEL CUADRO.

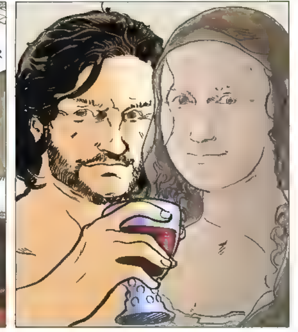

¿LA VERDAD? ¿CREES QUE NO SOY CAPAZ DE INVENTARME UNA HISTORIA PARA LIBRARME DE UN MOCOSO? ¡VENGA, LARGO!

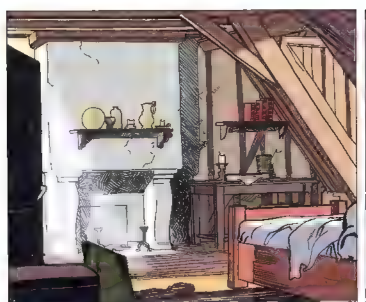

¿CÓMO UN HIJO PUEDE PERDONAR A SU MADRE POR HABERLE ABANDONADO?

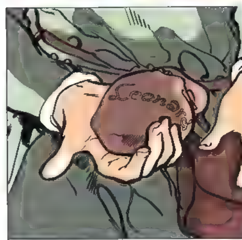

¿SIRE, LE HE DECEPCIONADO?
CLARO QUE NO, PERO HE DE RECONOCER QJE OTRA MJJER OCUPA MI MENTE.

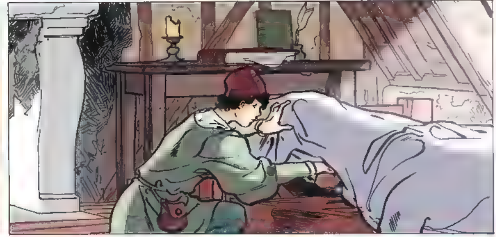

Ésta es la madriguera del ratón.

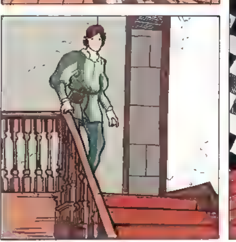

Pronto comprenderá que no hizo bien metiéndose conmigo.

Leonardo

Apuesto a que no hay piedad para los ladrones en el reino de Francia.

¿Francesco?

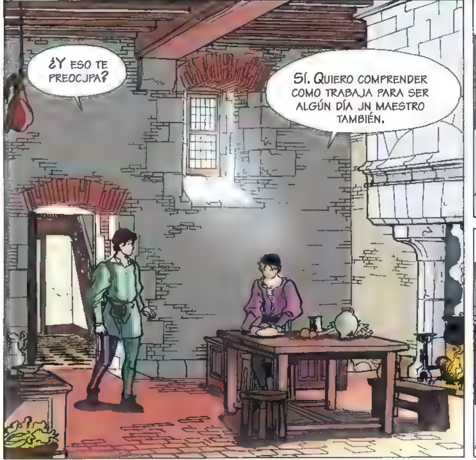

¡TRISTAN, TE HAS LEVANTADO MJY PRONTO! ¿DESPUÉS DE INTENTAR QUITARME EL PUESTO, PIENSAS QUITÁRSELO AHORA AL GALLO?
NO PILLABA EL SUEÑO.

¿QUÉ TE ATORMENTA TANTO?
EL SECRETO DE LA GIOCONDA.

¿OTRA VEZ CON ESO? ¿ES QUE NO PIENSAS EN OTRA COSA?

EL MAESTRO ME MINTIÓ.

¿MINTIÓ?
ME CONTÓ UNA HISTORIA DE SU INFANCIA. ME HABLÓ DE SU MADRE Y LJEGO ME DIJO QUE EL RELATO ERA MENTIRA.

¿Y ESO TE PREOCJPA?
SÍ. QUIERO COMPRENDER COMO TRABAJA PARA SER ALGÚN DÍA JN MAESTRO TAMBIÉN.

SIGUEME A LAS BODEGAS. ESTAREMOS MÁS TRANQILOS PARA HABLAR.

¿SEGURO?
SI QJIERES SABER LA VERDAD, SÍGJEME.

Mira, el rey Francisco hace bien las cosas.
¡Me gusta el vino!

Ya. Seguro que sacaríamos leche si te ordeñamos la nariz.

No es verdad. Yo...

Caya y escucha.

¡A la salud del rey Francisco!

¿Quieres beber a estas horas? ¿Y el trabajo?

No hay hora para crecer. Nuestro maestro también fue un aprendiz, un mocosete como tú.

"Hacía varios años que Leonardo perseguía el aprendizaje en el taller de Verrocchio, en Florencia."

"En calidad de aprendiz, había sido sometido a la estricta disciplina del maestro, que no dudaba en pegar a los que no le daban satisfacción."

"Pero el aprendizaje estuvo a la altura de las esperanzas de Leonardo, que llegó a maestro a la edad de 20 años."

Soy Andrea del Verrocchio, pintor, escultor y orfebre, nacido en Florencia en 1435. Mis negocios prosperan y cuento entre mis alumnos con un prometedor talento joven: Leonardo.

Te necesito, Leonardo. Los frailes de San Salvi han hecho un encargo importante.

Se trata de un bautismo de Cristo de gran tamaño, una obra que quiero sea a la vez monumental y sensible.
La figura de Cristo evoca a los antiguos.

Cierto, pero no he pensado en ti para ocuparte del Cristo. Te contentarás con el Ángel que lleva las ropas de Jesús.
Le agradezco su confianza.

"En realidad, Leonardo estaba decepcionado. Habría querido hacer más."

"DECIDIÓ QUE ESE ÁNGEL SERÍA EL MÁS BELLO QUE HUBIESE DESCENDIDO A LA TIERRA."

CUENTAN QUE EL MISMO VERROCCHIO SE PUSO CELOSO AL DESCUBRIR LA MARAVILLA DE SU ALUMNO."

TE FELICITO POR TU ÁNGEL. HAY QUE RECONOCER QUE ES UN TEMA MUY FÁCIL PARA TI.
¿PERDÓN, MAESTRO?

PODRIAMOS DISCUTIR LARGO TIEMPO SOBRE EL SEXO DE LOS ÁNGELES. AÚN TE FALTA PRÁCTICA EN LA EJECUCIÓN DE LAS FIGURAS HUMANAS.

"LEONARDO TOMÓ EL COMENTARIO DE SU MAESTRO COMO UNA AFRENTA PERSONAL."

"BOTTICELLI, QUE ERA UN LIBERTINO, LE LANZÓ UN SEGUNDO ATAQUE."

EL MAESTRO NO SE EQUIVOCA. HA LOGRADO HERIR TU ORGULLO TOCANDO TU PUNTO MÁS SENSIBLE.
¿CUÁL?

TU AMOR PROPIO.

LE MOSTRARÉ QUE SOY CAPAZ DE LO MEJOR.

"LEONARDO SE LANZÓ A LA TAREA, COMENZANDO UN RETRATO DEL QUE QUERÍA HACER LA QUINTAESENCIA DE SU GENIO."

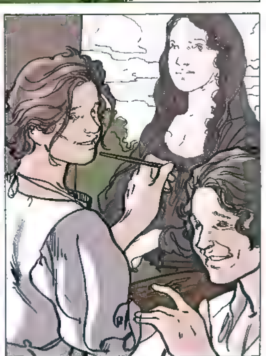

SOBRE TODO CUANDO SE TRATA DE MÍ MISMO.

"ELIGIÓ EL MODELO QUE CONOCÍA MEJOR, ÉL MISMO.

Y CUANDO ESTUVO SATISFECHO DEL RESULTADO...
?

AHORA, SOLO QUEDA TRANSFORMAR ESTE APUESTO JOVEN...

EN UNA MUJER.

¿No os da verguenza?
?
?

He oído tu absurda historia. Merecerías que te devolviera por eso. ¡Y no hablo del vino que habéis robado!

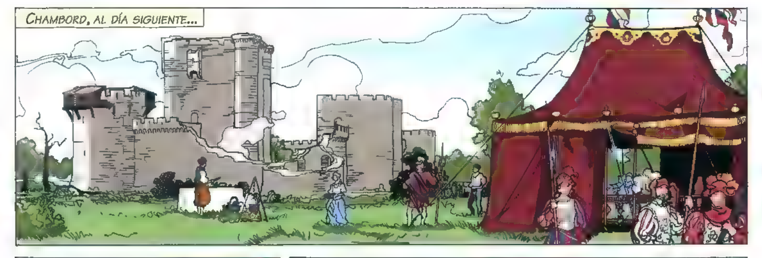

En cuanto al chaval curioso, acabará por agotar mi paciencia. ¡Largaos!

Maestro Verrocchio...

Es un bonito trabajo, Leonardo. Además de la pintura, eres el único de mi taller en destacar en todas las formas del arte.

Cuando veo tu talento, pienso que ya no necesito crear.
¿El objetivo del buen alumno no es superar al maestro?

El secreto del talento es también no ignorar su propio valor.

Chambord, al día siguiente...

¿Mi querido Leonardo, como va su instalación, le falta algo?
Estoy bien acomodado, Sire. Cierto que tendré que acostumbrarme a la crudeza del aire y a la comida francesa.

¿El cocinero que le asigné no es de su agrado?
Sí, Sire, solo que deberé acostumbrarme a su cocina. Es un poco pesada para un hombre como yo.

¡Qué por eso no quede! Le enviaré los mejores platos, salazones y quesos de mis mejores vacas.

¿Estás al servicio del maestro Leonardo?
Sí, bueno, trabajamos juntos.

¿Tan joven y encargado del tal misión?
El talento no es cuestión de edad.

Dicen que el maestro ha traido sus obras más bellas.
¿Te interesa la pintura?

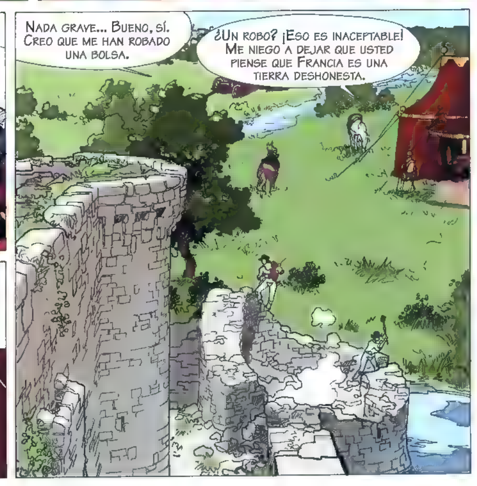

Soy su servidor, Sire.

Me parece usted preocupado. ¿Por qué motivo?

GUILLAUME !

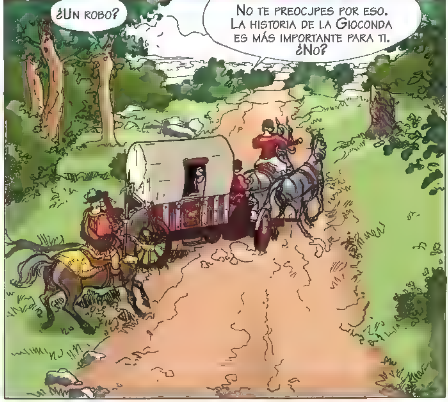

LE PRESENTO A GUILLAUME DE MONTCLAIR, EL JEFE DE MI GUARDIA. CON FACI-LIDAD, HARÁ LA LUZ EN ESTE LAMENTABLE ASUNTO.

¿QUIERES SUBIR CONMIGO?
¿CON USTED? ¿EN LA CARROZA?

SÍ, TE LO DEBO DESPUÉS DE MI CJENTO Y SOBRE TODO DEL DE FRANCESCO.

¿QUIÉN ES EL HOMBRE QIE LE SIGLE?
GUILLAJME DE MONTCLAIR, JN HOMBRE DEL GUARDIA DEL REY. VIENE A INVESTIGAR JN ROBO EN EL CASTILLO DE CLOS LJCÉ.

¿UN ROBO?
NO TE PREOCJPES POR ESO. LA HISTORIA DE LA GIOCONDA ES MÁS IMPORTANTE PARA TI. ¿NO?

¡SÍ!
ENTONCES, DEJA QUE TE CUENTE EL VERDADERO SECRETO DE LA GIOCONDA.

¿ME VA A REVELAR LA VERDAD?
SÍ, LA QUE PUEDE CHOCAR PERO NO CONOCE ADVERSARIO.

"ESTAMOS EN FLORENCIA, EL 9 DE ABRIL DE 1476 PARA SER MÁS EXACTOS."

ESTOY ANTE EL TRIBUNAL CON TRES AMIGOS...
¿UN TRIBUNAL?

TE LO AVISO, LA HISTORIA QUE TE VOY A CONTAR ES TERRIBLE. TEN PUES CUIDADO DE NO INTERRUMPIRME O NO LLEGARÉ AL FINAL.

"ESTABA CON BARTOLOMEO DI PASQUINO, ORFEBRE, BACCINO, SASTRE Y LIONARDO TORNABUONI, SIEMPRE VESTIDO DE NEGRO, ACUSADOS DEL CRIMEN DE LA SODOMÍA."

¿SODOMÍA?
¡TRISTÁN TE PEDÍ QUE NO COMENTARAS!

"EL ESCÁNDALO FUE INMENSO, TODA LA CIUDAD NOS MIRABA. GRACIAS A DIOS, NO SE PUDO PRESENTAR NINGUNA PRUEBA CONTRA NOSOTROS."

"A no ser el testimonio del innoble Jacopo Saltarelli."
Me llamo Jacopo Saltarelli, tengo 17 años y me visto siempre de negro. Soy el hermano de un orfebre de la Vía vacchereccia y aprendiz de orfebre.

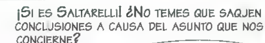

"En materia de orfebrería puede que no valiera mucho, pero sabía como hacerse pagar por sus clientes."

"Una denuncia contra nosotros había sido deslizada en un tamburo, también llamado boca de la verdad."

"Se abrió una investigación por los "oficiales de noche y monasterios". El asjnto era serio y nos arriegábamos a ser quemados en la hoguera."

"El asunto fue cerrado el 7 de junio, dos meses qje aproveche para hacer lo que mejor sabía hacer: pintar."

¿De qué trata?
De un joven.

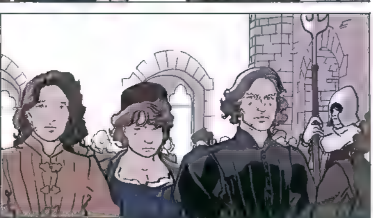

¡SI ES SALTARELLI! ¿NO TEMES QUE SAQUEN CONCLUSIONES A CAUSA DEL ASUNTO QUE NOS CONCIERNE?

NO ME DA MIEDO. ESTE JOVEN SABRÁ COMO HACER MENTIR LAS APARIENCIAS.

ESPEREMOS QUE OCURRA LO MISMO EN EL PROCESO.

LA AUDIENCIA DEL 9 DE ABRIL NOS HABÍA LLEVADO A REPETIR EL ASUNTO EN EL TAMBURO.

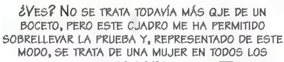

TRAS EXAMINAR Y CONSTATANDO LA AUSENCIA DE PRUEBAS, VAMOS A DICTAR SENTENCIA...

LAS PRUEBAS NO SON PROBATORIAS. POR ELLO, CONCLUÍMOS QUE NO HA LUGAR Y LOS ACUSADOS SON DECLARADOS LIBRES.

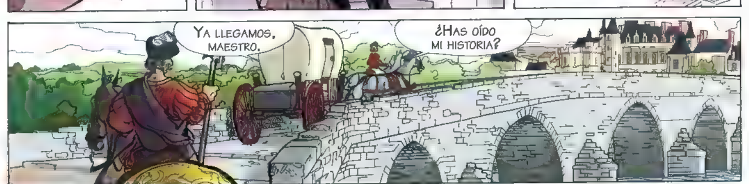

MÁS TARDE, SUPIMOS QUE SE TRATABA DE UN COMPLOT URDIDO CONTRA LOS MÉDICIS, PORQUE UNO DE NUESTROS AMIGOS PERTENECÍA A LA FAMILIA TORNABUONI, COMO LA MADRE DE LORENZO EL MAGNÍFICO.
¿Y EL CUADRO?

"Se lo enseñé a mi amigo."

¿Ves? No se trata todavía más que de un boceto, pero este cuadro me ha permitido sobrellevar la prueba y, representado de este modo, se trata de una mujer en todos los aspectos.

Ese diablo de Saltarelli no ha conseguido nuestro pellejo. ¿Piensas acabar el cuadro?

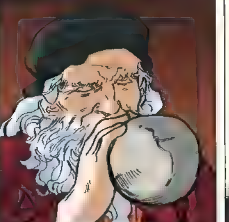

Ya veré.
No hay prisa.

Ya llegamos, maestro.
¿Has oído mi historia?

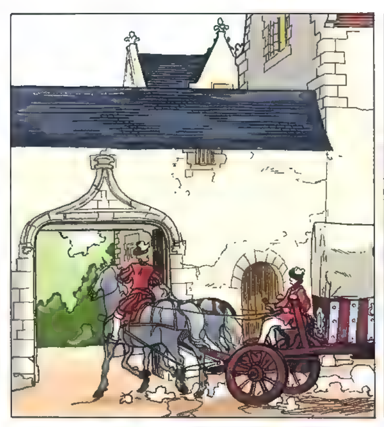

Sí. ¿Pero es real esta vez?
Poco importa. Te la he contado para que midas el mal que puede causar un rumor.

Si estás en tu derecho, no la debes temer, se desinflará tan rápido como...

Una vejiga hinchada.

¿QUÉ TAL LA VISITA AL REY?
INTERESANTE. LEONARDO ME CONTÓ UNA HISTORIA.
ADEMÁS DE PINTAR Y ESCULPIR, INVENTAR ES LO QUE MEJOR SE LE DA.

UN POCO DESPUÉS.

MAESTRO, UN VISITANTE DESEA VERLE.
MAESTRO, HE DESCUBIERTO LA SOLUCIÓN DE SU ENIGMA.

HABLE, TENGO CURIOSIDAD POR CONOCERLA.

A ESTA HORA, EL MAESTRO DEBE ESTAR EN SU CUARTO Y SU TALLER ESTÁ DESIERTO.

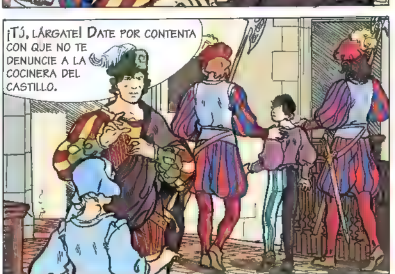

¡AQUÍ ESTÁ SU CULPABLE!

¿CULPABLE? SOLO QUERÍA ENSEÑARLE LOS CUADROS A LA SEÑORITA LOUISE.
NO ME INTERESA TU SEÑORITA LOJISE. TE HABLO DE LA BOLSA DEL MAESTRO LEONARDO...

QJE HE ENCONTRADO EN EL BAJL DE TU CUARTO.
¡ESO ES IMPOSIBLE!

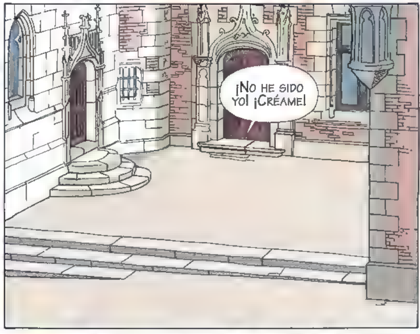

ME DECEPCIONAS MUCHO, TRISTÁN.
¡NO LE CREA, MAESTRO!

LLEVADLE A UNA CELDA DEL CASTILLO. ESPERARÁ SJ JJICIO.

¡TJ, LÁRGATE! DATE POR CONTENTA CON QUE NO TE DENUNCIE A LA COCINERA DEL CASTILLO.

QUIERO HABLAR CON EL PRISIONERO.

¡QUÉ DESILUSIÓN, TRISTÁN! CREÍA QUE VALÍAS MÁS QUE ESO.

¡NO HE SIDO YO! ¡CRÉAME!

ME PARECE QUE LA PRUEBA ES CLARA EN ESTE CASO. ¿NO?
¿CÓMO EN SU PROCESO DE FLORENCIA? ¿SE VA A FIAR USTED DE UN NOMBRE COBARDE-MENTE ECHADO AL TAMBURO?

¡MAESTRO, NO ME ABANDONE!

MAESTRO LEONARDO, VEA QUE LE CONFÍO UN GRAN SECRETO. POR ESTE LARGO SUBTERRÁNEO, SU CASONA COMUNICA DIRECTAMENTE CON MI CASTILLO.
A VECES, ME PREGUNTO POR QUÉ ME HACE TANTOS HONORES. MI BRAZO ESTÁ INVÁLIDO Y YA NO PUEDO, POR ASÍ DECIR, PINTAR.

CIERTO, PERO USTED ES EL PRIMERO DE LOS ARTISTAS Y ES UN HONOR PARA MÍ RECIBIRLE.
¡UNA PLUMA MÁS EN SU SOBRERO!

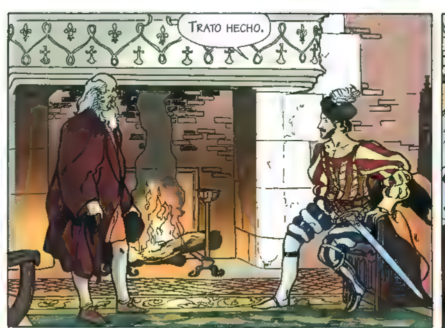

¿PERDÓN?

NADA, DECIRES DE VIEJO.

SIRE, QUIERO PEDIRLE QUE SEA CLEMENTE CON EL JOVEN APRENDIZ QUE USTED ME CONFIÓ.
¡PERO SI LE HA ROBADO!

CIERTO, PERO ES MUY JOVEN.

SU EDAD NO CAMBIA NADA. MERECE UN CASTIGO EJEMPLAR. TRAICIONÓ NUESTRA CONFIANZA.
LE PROPONGO UN TRATO. YO LE CUENTO LA HISTORIA DE LA GIOCONDA Y ESTED DA PRUEBAS DE CLEMENTE.

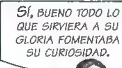

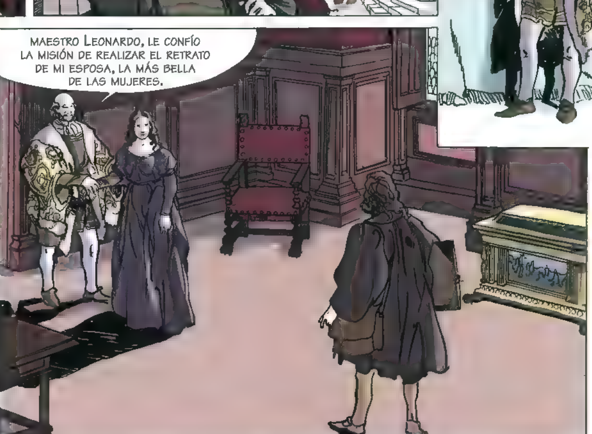

ME LLAMO FRANCESCO DI BARTOLEMO DI ZANOBI DEL GIOCONDO. ME ENRIQUECÍ EN EL COMERCIO DE LA SEDA. TRABAJO EN ASUNTOS PÚBLICOS Y ME JACTO DE ENTENDER DE ARTE.

Mi marido es ya vijdo por dos veces. Sáqueme guapa y le pagará bien.

Usted no es feliz.

¿Cómo es eso?
Sonríe, pero no se trata de jna sonrisa de felicidad.

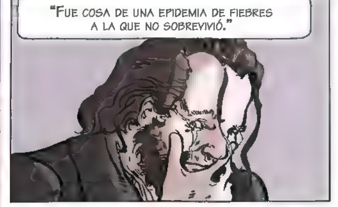

A veces, la sonrisa es la antecámara de las lágrimas.
Yo no le pido qje me cuente su historia íntima para pintar sj retrtato.

¿Un buen retrato no es ante todo el reflejo de jn alma? Creo que encontraré placer en estas sesiones.

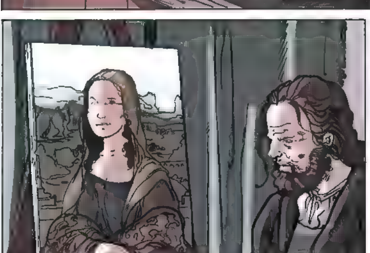

"Nos volvimos a encontrar a menjdo. Ella no me confió jamás sus secretos, pero su sonrisa jamás se borró de su cara."

"Gracias a ella, tomé conciencia de que el mundo que nos rodeaba era triste, pero que nosotros teníamos el deber de seguir sonriendo, como la Gioconda."

"UN DÍA VOLVÍ Y LISA NO ESTABA."

"FUE COSA DE UNA EPIDEMIA DE FIEBRES A LA QUE NO SOBREVIVIÓ."

QUIERO RECOMPENSARLE A PESAR DE TODO. USTED HA HECHO SU TRABAJO.

¿PUEDO PEDIRLE UN FAVOR? DÉJEME EL CUADRO Y ESTAREMOS EN PAZ.
COMO QUIERA. PERO USTED SALE PERDIENDO.

"ERA EVIDENTE QUE ÉL NO LE DABA GRAN IPORTANCIA AL RETRATO DE SU MUJER."

LE ROGARÍA TAMBIÉN QUE NO DIGA NADA A NADIE SOBRE EL TEMA DE MI OBRA. DESEARÍA QUE PERMANECIERA EN EL MISTERIO.

Así es el por qué de que tantas interpretaciones de mi obra se han hecho. Confieso haber obtenido un cierto placer.

Todos se han preguntado quién era esa mujer misteriosa. ¿Una favorita de Julien de Médicis? ¿Una amante de Charles D'Amboise? ¿La duquesa de Mantua?

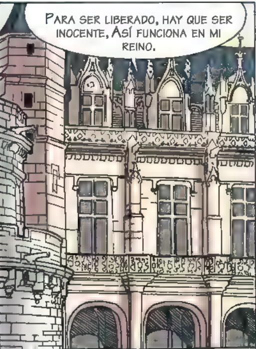

En suma todo el mundo y nadie, todo y nada...

Decididamente, sois un personaje fascinante, Leonardo. Un genio doblado en filósofo.
Si concevimos que nada no es todo, todo no es nada.

Un genio debe ser un filósofo. ¿Y su promesa, la mantendrá?

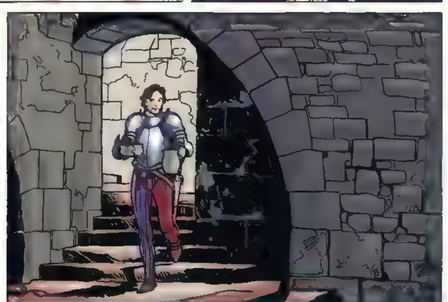

No estoy seguro de creerme su historia, pero solo tengo una palabra. Seré clemente.

¿LE VA A LIBERAR?

PARA SER LIBERADO, HAY QUE SER INOCENTE. ASÍ FUNCIONA EN MI REINO.

EL JOVEN MERECE TENER JNA OPORTUNIDAD.
A UN HOMBRE COMO USTED NO LE HARÉ LA AFRENTA DE RECORDARLE LA IMPORTANCIA DE LA VERDAD.

SE VENGA DE NO QUEDAR CONVENCIDO DE MI HISTORIA.
DIGAMOS MEJOR QUE ARDO EN DESEOS DE PONER SU TALENTO A PRUEBA EN ESTE DELICADO ASUNTO.

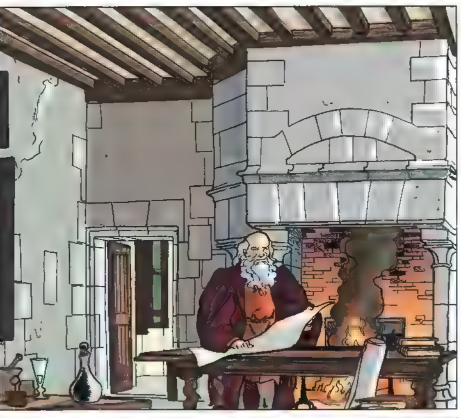

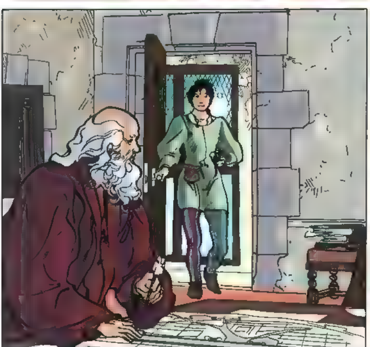

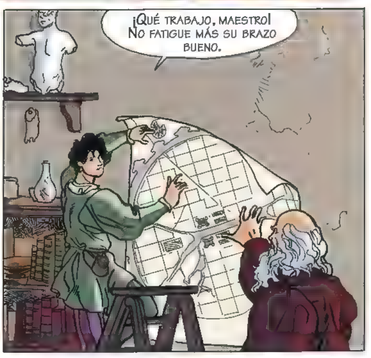

DEBERÍAS COMER.
¡NO TENGO HAMBRE! QUIERO ME CREAN, QUIERO HABLAR CON LEONARDO.

LE HE TRANSMITIDO TU MENSAJE, PERO NO PUEDO OBLIGARLE A VENIR A VERTE.

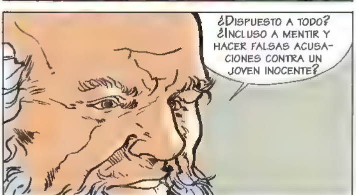

¡QUÉ TRABAJO, MAESTRO! NO FATIGUE MÁS SU BRAZO BUENO.

SE TRATA DEL PLANO DE UNA CIUDAD IDEAL, UNA MISIÓN CONFIADA POR EL REY.

¿ME QUIERES MUCHO, VERDAD?
¡CLARO! COMO UN ALUMNO RESPETUOSO DE SU MAESTRO.

PERO HAY ALGO MÁS. ME AMAS COMO UN HIJO QUE TEME EL MOMENTO, YA PRÓXIMO, EN EL QUE PERDERÁ A SU PADRE.

DIME: ¿ESTÁS DISPUESTO A TODO POR DEFENDER TU PUESTO?
SÍ. ¿PERO POR QUÉ ME LO PREGUNTA?

¿DISPUESTO A TODO? ¿INCLUSO A MENTIR Y HACER FALSAS ACUSACIONES CONTRA UN JOVEN INOCENTE?

¡NO, SE EQUIVOCA! PERDONDE. DICHO CON RESPETO.
DEJA DE MENTIR. ADEMÁS, EL ASUNTO ES DEMASIADO SIMPLE PARA QUE YO SAQUE ALGUNA GLORIA DE SU RESOLUCIÓN.

"TÚ SUSTRAJISTE MI BOLSA."

"Y FUISTE A COLOCARLA EN EL CUARTO DE TRISTÁN."

"CON LAS PRISAS, OLVIDASTE LAVARTE LAS MANOS."

TÚ ERES EL ÚNICO QUE MANEJA EL ACEITE ESPECIAL QUE UTILIZO PARA CREAR MI "SFUMATO", DEMASIADO DELICADO PARA UN JOVEN COMO TRISTÁN.

HAY RASTROS DEL ACEITE EN LA BOLSA. ¡LOS HE VISTO!

MAESTRO, LO SIENTO. HE SIDO UN ESTÚPIDO.

NO. TÚ HAS SIDO UN CELOSO. NO TE PREOCUPES, CONOZCO ESE SENTIMIENTO. PERO ME FUERZAS A MENTIRLE AL REY.

¿POR QUÉ? HAY QUE DECIRLE LA VERDAD. DEBO SER CASTIGADO POR MI FECHORÍA.
¿PARA QUÉ? ADEMÁS, TE NECESITO. TÚ ME ACOMPAÑARÁS HASTA EL FINAL DE MI CAMINO.

Y TAMBIÉN PORQUE TRISTÁN VA A DEJARNOS.
¿PERO POR QUÉ?

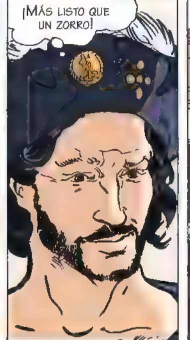

SU ÚNICO CRIMEN HA SIDO QUERER DESVELAR UN SECRETO.

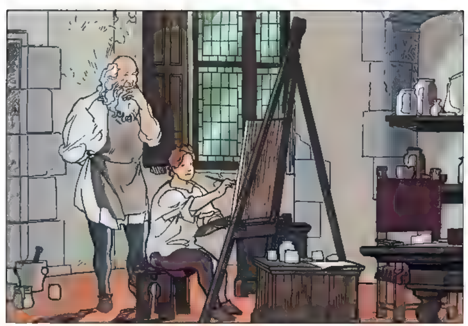
TRISTÁN, COMPARECES ANTE NOS POR EL ASUNTO DE LA BOLSA DEL MAESTRO LEONARDO.
NO SOY CULPABLE.

LO SÉ. LO SABEMOS TODOS.

HABLE, MAESTRO LEONARDO.
ESTOY CONFUSO. QUISE RECOMPENSAR AL JOVEN TRISTÁN POR SU COMPORTAMIENTO, PERO LA EDAD ME CAUSA LAPSUS DE MEMORIA Y OLVIDÉ MI ACCIÓN.

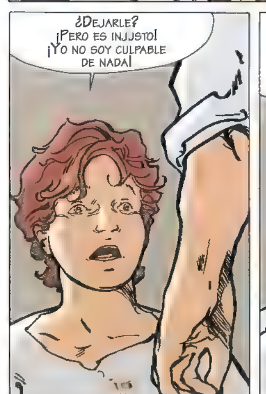
AHORA, OS HA VUELTO LA MEMORIA.
SÍ, SIRE.

¡MÁS LISTO QUE UN ZORRO!

ENTONCES, LE DECLARO LIBRE DE TODO CARGO.

¡No tan rápido el trazo! Dale tiempo para que encuentre su lugar en la composición.

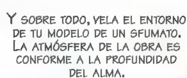
¿Maestro, por qué se ha acusado a usted en lugar de a Francesco?
¿Y tú por qué no le has denunciado?

Creo que no actuó contra mí, sino por usted. Él se preocupa mucho de su bienestar.
Eso también pienso yo. Por eso he decidido que nos dejes.

¿Dejarle? ¡Pero es injusto! ¡Yo no soy culpable de nada!

No te preocupes, no se trata de un castigo, más bien de un premio. Te envio a Florencia para que aprendas la manera de los maestros italianos.

Ten. Toma esto.

PERO NO LES ESCUCHES CJANDO TE DIGAN QJE PONGAS BARNICES ESPESOS. PREFIERE SIEMPRE LOS ESMALTES LIGEROS.

Y SOBRE TODO, VELA EL ENTORNO DE TU MODELO DE UN SFUMATO. LA ATMÓSFERA DE LA OBRA ES CONFORME A LA PROFUNDIDAD DEL ALMA.

PROCURA, EN FIN, CAPTAR EL INSTANTE, O MEJOR AÚN, CREAR LA FIGURA QJE SUEÑAS.

MIRA ESA SONRISA. NO ES UNA SONRISA DE FELICIDAD, MUCHO MENOS JNA SONRISA DE SEDUCCIÓN...

ES JNA SONRISA EFÍMERA. LO ÚNICO QUE ME INTERESA.
UNA SONRISA, COMO LA VIDA, SIEMPRE ES EFÍMERA.

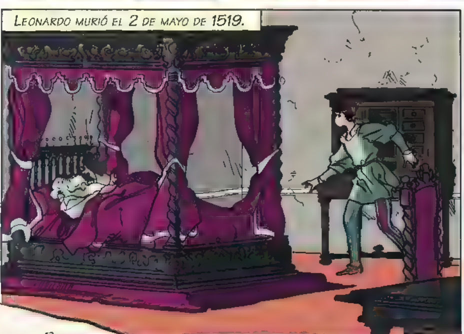

¡ENTIENDES RÁPIDO!

Supongo que conocéis la noticia de la muerte de meser Leonardo, vuestro hermano y, para mí, el mejor de los padres. Me sería imposible expresar el dolor que he sentido y, mientras viva,constituirá un sufrimiento perpetuo, muy justificado, porque me tuvo un afecto muy constante y muy grande. Todos hemos deplorado la pérdida de un hombre cual no hubo más en el reino de la naturaleza.

Léonard de Vinci

*Nacido el 15 de abril de 1452 en Vinci
y muerto el 2 de mayo de 1519 en Amboise.*

Dossier réalisé par Dimitri Joannidès

El parangón del genio universal

Leonardo da Vinci, autodidacta de múltiples talentos, tenía la ambición de reunir todas las ramas del saber. Elaborando una verdadera ciencia de lo visible y haciendo de la pintura la observadora necesaria del progreso del conocimiento, Vinci se ha impuesto como el arquetipo del humanista del Renacimiento. Pero más allá de su proyección científica, Leonardo permanece como uno de los casos más complejos y más fascinantes de la historia del arte. Su obra, que no supone más que una treintena de pinturas, de ellas más de una tercera parte desaparecidas y tres cuartas partes de atribución incierta, ha marcado para siempre el espíritu humano. A pesar de la cantidad considerable de manuscritos y dibujos que nos ha dejado, este sabio artista incansable es todavía, cinco siglos después de su muerte, el objeto de todas las fantasías, a imagen de su Gioconda, el cuadro más famoso del mundo.

Autorretrato atribuido, hacia 1512-1515.
Sanguina sobre papel (21,3x33 cm)
Biblioteca real de Turin.

LOS PRIMEROS PASOS DE UN AUTODIDACTA

En 1452, el el pequeño burgo rural de Vinci, a unos treinta kilómetros al oeste de Florencia, nació Leonardo. Su padre, un notario de 25 años, pertenece a una importante familia toscana, pero los orígenes modestos de la madre del niño convierten en imposible el matrimonio. Sin embargo, el niño es hermoso y fruto del amor. Aunque sus padres rehagan rápidamente su vida, cada uno por su lado, Leonardo conserva buenas relaciones con sus tres madrastras sucesivas, así como con sus trece hermanastros y hermanastras. Vinci pasa los seis primeros años en su pueblo natal, pero pocos documentos se refieren a este periodo. Sabemos solo que el adolescente vive en contacto con la naturaleza y los campesinos y que su padre posee el horno comunal, un lugar de sociabilidad capital en una época en la que el pan constituye la base de la alimentación. Es probable que allí, Leonardo experimente la técnica de la cerámica por primera vez Más tarde, el artista, cuya instrucción se limita a la gramática y el cálculo, dirá lamentar no haber sido iniciado en el griego y el latín en su juventud. Si se beneficia de una educación básica, su posición de hijo ilegítimo le impide aspirar a las mismas pretensiones que los jóvenes aristócratas de su edad

Es pues por él mismo que Leonardo da Vinci, curioso de todo y sediento de conocimientos, progresa y rellena sus lagunas al punto, en apenas pocos años, de sobrepasar a los más eruditos de sus contemporáneos. Este gusto por la experiencia y la cultura práctica, explica la desconfianza constante de Vinci por la enseñanza académica y el saber teórico. Ignoramos en cambio si, al entrar en el taller de Andrea del Verroccio en Florencia, donde se instala con su familia tras el nombramiento de su padre como notario de la Señoría en 1468, el joven autodidacta ya sabe dibujar o solo domina los rudimentos. En esa época, la capital toscana es ya un centro económico y cultural importante. Las ideas circulan y las innovaciones se desarrollan, haciéndola descollar en toda Europa. Es, en este contexto de efervescencia intelectual y artística, que el joven Leonardo despliega sus múltiples talentos, empezando por los de la pintura y las matemáticas.

LA ECLOSIÓN DE UN TALENTO FUERA DE LO COMÚN

Para los especialistas, Leonardo da Vinci entra verdaderamente en el mundo del arte en 1473, fecha de la realización de su primera obra autografiada conocida. Ese año, un cronista de paso por Florencia cita al pintor de 21 años entre las jóvenes esperanzas de la ciudad al lado de Perugino. Hay que decir que el taller de Verrocchio es uno de los más reputados de Italia. Los aspirantes a pintores aprenden los rigores de su arte ejecutando obras complejas a un ritmo sostenido. Leonardo está rodeado de otros futuros artistas, como Botticelli o Lorenzo di Credi y conoce a Domenico Ghirlandaio que se convierte, 20 años más tarde, en el maestro de Miguel Ángel. Rápidamente, Verrocchio percibe los dones eclécticos y la inteligencia superior de su discípulo. Tres años después de llegar a su lado, Vinci es autorizado por su maestro a inscribirse en la corporación de San Lucas, para poder responder a los encargos a su nombre sin por eso descuidar su compromiso ante el taller.

En el último cuarto del siglo XV, Florencia cuenta ya con grandes edificios públicos y está dotada de magníficos palacios. ¡Una ganga para los jóvenes artistas ambiciosos como Vinci! Como prueba, Vasari cuenta una anécdota que aparece en este álbum, la del "Bautismo de Cristo", una pintura realizada entre 1473 y 1478 para una iglesia florentina: Verrocchio concibe lo esencial de la composición y confía a Leonardo el tratamiento de la figura del ángel. El resultado es pasmoso y la comparación claramente desfavorece al pobre Verrocchio que, forzado a admitir la superioridad de su alumno, se inclina por renunciar a terminar el encargo. Vasari hasta afirmará que "humillado de ver que un niño sabía más que él, no quiso volver a tocar jamás un pincel". Desde el principio, las obras de Vinci están marcadas por una muy viva atracción por la anatomía del cuerpo humano y muestra su fascinación por los estudios ópticos y botánicos. Por primera vez, un pintor integra en su arte el fruto de las investigaciones en múltiples campos del saber. Más allá de su maestría técnica, es esta mirada científica lo que es propiamente novedoso. Lejos de las solas consideraciones neoplatónicas de la escuela florentina, preocupada por cuestiones de belleza y armonía, Leonardo da Vinci afirma que la pintura es primero una ciencia del saber, una filosofía.

BIO EXPRESS

15 de abril, 1452: nace en Vinci, burgo toscano situado entre Florencia y Pistoia
1468: se instala en Florencia y entra en el taller de Verrocchio
1482: pone su talento al servicio de Ludovico Sforza, duque de Milán
1502: sirve brevemente a César Borgia en Roma
1506: abandona Florencia por Milán, suscitando la cólera de los Médicis
1513: se dirige a Roma para trabajar al servicio del Papa León X
1516: llega a Amboise, invitado por el rey Francisco I
2 de mayo, 1519: muere en Amboise

La Anunciación, 1472-1475
Óleo y temple sobre madera
(219x78 cm)
Galería de los Uffici, Florencia
Obra maestra de sus años de juventud, este cuadro se inscribe en la línea de las pintura florentinas marcando una clara ruptura de estilo. Si Vinci sintetiza las lecciones de su maestro Verrocchio, su maestría en las figuras y la armonía de su composición prueban un talento de lo más precoz.

UN CIENTÍFICO METOMENTODO

"Que nadie lea mis principios si no es matemático"

Respecto a la actividad científica de Leonardo, los años de juventud están aún poco documentados. Sabemos solo que el joven habría trabajado en un proyecto (no realizado) de cara a eleva el baptisterio de Florencia. Hay que esperar a su llegada a Milán en 1482 y su encuentro con el duque Ludovico Sforza para verle asumir un papel oficial de ingeniero civil y militar por primera vez. A este respecto, diseña los planos de las fortificaciones del duque, controla la estabilidad de los edificios públicos, estudia el urbanismo de las ciudades y da nacimiento sobre el papel a impresionantes máquinas de guerra. En sus raros ratos perdidos, Leonardo imagina incluso juegos de sociedad para divertimento de la Corte. Famoso en todo Occidente, Vinci, que no debe su instrucción más que a él mismo, habla en ocasiones de igual a igual con los más grandes científicos de su tiempo, en particular con el matemático Luca Pacioli que se instala en Milán en 1496. En la lectura de sus numerosas reflexiones relativas a sus proyectos y trabajos, se constata que Vinci se anticipó o percibió muchos de los descubrimientos de los siglos siguientes la gravitación de Copérnico, el movimiento de Galileo, la combustión y la respiración de Lavoisier Prueba del considerable interés de sus notas para el mundo científico: la compra en 1994 del más célebre de sus manuscritos. El Codex Hammer, por Bill Gates por 30 millones de dólares. Vinci consigna de modo desordenado sus descubrimientos hidráulicos, geológicos o anatómicos así como observaciones detallas e ilustradas sobre el vuelo de los pájaros o sus increíbles máquinas voladoras que le gustaba tanto concebir. La excepcional fuerza de trabajo y la curiosidad insaciable del genial inventor le permiten descifrar sin parar nuevos campos de investigación, pasando de un tema a otro con una facilidad desconcertante. Este eclecticismo bulímico explica en parte por qué muchos de los proyectos de Vinci nunca fueron llevados a término, como la escultura ecuestre de 7 metros encargada por Ludovico Sforza quien, exasperado por los incesantes informes de Leonardo, acaba por llamar a otro artista. Aunque se ignore casi todo de su vida privada, sabemos que Vinci era guapo, encantador, seductor y generoso. Un cronista cuenta que en Milán, Vinci está permanentemente rodeado de jóvenes bien vestidos Muchas cosas han sido dichas y escritas sobre su homosexualidad (el álbum recuerda que el artista fue objeto de un proceso por sodomía en su juventud), incluido Sigmund Freud que, en 1910, se esforzó en explorar el subconsciente del artista. Pero ésa es otra historia...

Máquina de guerra, carro de asalto de base circular y cobertura cónica, armado de cañones en toda su circunferencia (detalle de una página de manuscrito) Gabinete de estampas, British Museum, Londres
La mención que figura al pie del dibujo muestra que Vinci era adepto de la escritura especular, descifrable solo con la ayuda de un espejo ¿Tendencia natural de de un zurdo o voluntad de encriptar sus trabajos? El misterio permanece

EL APOGEO FLORENTINO

Camino de Florencia, tras la caída de Milán, Vinci visita Mantua, donde realiza el retrato de Isabel d'Este, luego Venecia, donde su reputación de ingeniero hidráulico le precede. Frente al peligro otomano, la ciudad de los Dogos le pide concebir un dispositivo de inundación que permita detener por algunas horas toda tentativa de invasión.

De regreso a la ciudad de los Médicis, unos meses más tarde, Vinci se refugia casi en exclusiva en sus investigaciones científicas. En 1507, transgrede una de las prohibiciones religiosas: realiza su primera disección de un cadáver humano. Una vez más, se trata para Leonardo de completar el círculo del conocimiento y, por tanto, de abrir una nueva vía a los artistas proponiendo un acercamiento sabio y no solo estético al cuerpo humano. En paralelo, Vinci prosigue el estudio de las fuerzas de la naturaleza: remolinos de agua, movimiento de la sangre, crecimiento del cabello... Se interesó además en la desviación del río Arno, proyecto que maduro nada más superar la adolescencia.

La Virgen de las Rocas, 1483-1484. Óleo sobre tabla (122x199 cm).
París, Museo del Louvre
Este imponente cuadro es la primera obra milanesa de Vinci, encargado por la hermandad de la Inmaculada Concepción para una iglesia hoy destruida. Otra versión se guarda en la National Gallery de Londres, pero la del Louvre es la más antigua.

Durante este periodo, Leonardo deja claramente la pintura en segundo plano. Y, sin embargo, las raras obras que realiza son de una calidad excepcional. Con la Batalla de Anghiari, el pintor responde a uno de sus encargos más importantes. En 1503, la República de Florencia desea conmemorar la victoria de sus tropas en 1440 sobre los milaneses. para Vinci, realizar este proyecto, es también y sobre todo recordar que en los umbrales de este nuevo siglo, permanece el más grande artista de Europa. Porque, frente a él, jóvenes ambiciosos quieren demostrar a su vez su talento, como Miguel Ángel, que también ha presentado un proyecto para este encargo público.
Leonardo da Vinci se lanza pues a esta famosa batalla, multiplicando los estudios y dibujos preparatorios. Pero experimentando el óleo en lugar de la tradicional pintura al fresco, el pintor sabotea su propio trabajo al impedir que la pintura se fije al soporte. Error de metomentodo u orgullosa impaciencia, es caso es que esta obra desapareció irremediablemente. Esta etapa florentina es interrumpida por un corto paréntesis romano en 1502 cuando Vinci es nombrado arquitecto e ingeniero general por César Borgia, cuyos sueños de gloria se derrumban un año más tarde.

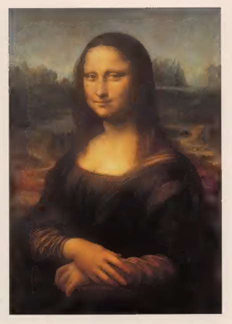
UNA HISTORIA MISTERIOSA Y ACCIDENTADA

El guion de este álbum explora algunas de las múltiples hipótesis avanzadas desde hace 5 siglos para responder a una pregunta: ¿quién es esta mujer de la sonrisa misteriosa?

La tesis considerada más tiempo como creíble es la de Vasari (la última evocada en este relato), que data de la segunda mitad del siglo XVI. Si nos fiamos, la mujer representada por Leonardo sería Lisa Gherardini, esposa del mercader florentino Francisco del Giocondo, de ahí su apelativo de "Gioconda". Pero un testimonio escrito por Antonio de Beatis, secretario del cardenal de Aragón que visita a Vinci en 1517, invalida esta versión. Con ocasión de este encuentro, Leonardo habría mostrado tres cuadros a los dos hombres: Santa Ana y San Juan Bautista, conservados en el Louvre, y muy probablemente la Mona Lisa, descrita entonces como "cierta dama florentina" familia de Julián de Médicis. ¿En ese caso, se trataría de Isabel Gualandi, de Contanza d'Avalos o incluso de Isabela d'Este? Imposible afirmarlo con certeza.

Pero más allá de estas querellas de especialistas, la agitada historia del cuadro merece la atención, a semejanza del Retablo del Cordero Místico de Gante, que vimos en el tomo dedicado a Jan van Eyck. En el Museo del Louvre, en agosto de 1911, tres maleantes italianos disfrazados de barrenderos logran robar el cuadro más famoso del mundo simplemente saliendo del museo con él... ¡bajo el brazo! La conmoción fue considerable y la prensa de todo el mundo se ocupó del asunto, haciendo la fortuna de los vendedores de postales y reproducciones de todo tipo. Dos años más tarde, el cuadro es encontrado no lejos del museo, en el piso de uno de los ladrones. A pesar de una investigación profunda y de acusaciones tan numerosas como sorprendentes (hasta la de que Picasso y Apollinaire habían encargado el robo) los motivos reales siguen siendo desconocidos. La hipótesis más seria sería la de un falsificador argentino que, al lograr hacer desaparecer la obra original, habría podido vender unas copias a seis multimillonarios americanos a la vez, cada uno de ellos pensaba adquirir el mítico cuadro. En su proceso, el hombre declaró haber querido actuar por puro patriotismo. Un argumento muy poco creíble para evitarle ir a prisión. La Gioconda recuperó su lugar en el Louvre el 4 de enero de 1914 para no abandonarlo nunca más. Un "Código da Vinci" anticipado...

La sonrisa enigmática de esta mujer con las manos cruzadas, ahora separada de sus espectadores por un grueso cristal blindado, sigue atrayendo a casi 8 millones de visitantes al año.

La Gioconda, retrato de Mona Lisa, hacia 1503-1506.
Óleo sobre tabla (53x27 cm).
París, Museo del Louvre.

San Juan Bautista, hacia 1513-1516.
Óleo sobre tabla (57x69 cm)
París, Museo del Louvre
Con su célebre técnica del claroscuro, Leonardo crea un juego de oposición entre la sensualidad del cuerpo y la luz divina, símbolo de espiritualidad, que le ilumina. Sin ser tan ambiguo como Caravagio un siglo después, el pintor mezcla lo sagrado y lo profano al asumir la naturaleza sexual de este joven.

FRENTE A LOS VIENTOS CONTRARIOS.

En 1506, Leonardo vuelve a Milán, provocando la cólera de los Médicis. Solo la intercesión de Luis XII le permite ser definitivamente liberado de sus compromisos con la República de Florencia a la que le gusta poco este regreso. Bajo la protección del rey de Francia, Leonardo realiza obras importantes como la Santa Ana o el San Juan Bautista. Su actividad científica no se detiene, porque realiza descubrimientos hidrográficos por toda Lombardía, concibiendo proyectos de ciudades y realizando unos jardines que integraban juegos de agua automáticos. Apasionado como nunca por la anatomía, Leonardo profundiza en sus estudios revolucionarios del cuerpo humano y realiza unas planchas de una precisión inédita. Pero cuando Juan de Médicis, hijo de Lorenzo el Magnífico, llega a Papa en 1513, bajo el nombre de León X, la posición de Leonardo en Milán ya no es sostenible. Otra vez, el artista, de 61 años, cambia de protector y opta, a contracorriente, por Roma. A pesar de su fama, Vinci debe hacer frente a la competencia de jóvenes artistas, Rafael y Miguel Ángel a la cabeza, que marcan huella con brío en las altas esferas de la Ciudad Eterna. En estas condiciones desfavorables, y como de costumbre, Leonardo prefiere volver a sus investigaciones matemáticas y ópticas.

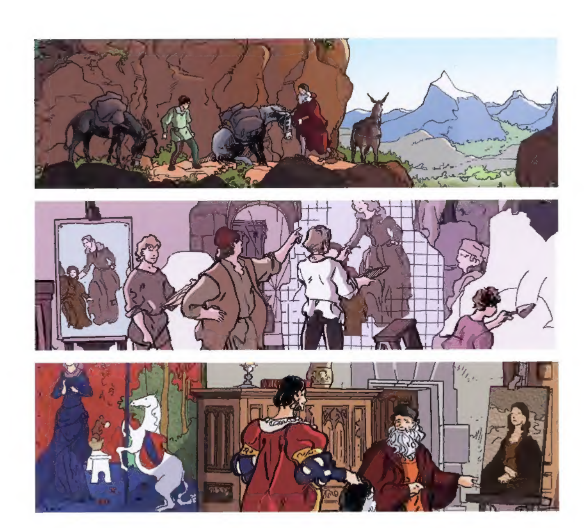
Francisco I recibe el último aliento de Leonardo da Vinci en el Clos Lucé, 1818, por Jean-Auguste-Dominique Ingres (1780-1867).
Óleo sobre tela (50,5x40 cm) Paris, Museo del Petit Palais. Aunque la veracidad de la anécdota sea discutible, la leyenda quiere, según Vasari, que "Leonardo expiró en brazos del rey". Una visión en que se basó el movimiento romántico para ilustrar esta relación cuasi filial que unia a Francisco I con su pintor favorito, del que decía a menudo que: "ningún hombre venido al mundo supo tanto como Leonado".

UN FINAL FRANCÉS

En tanto que artista, Leonardo da Vinci es infeliz en Roma. Con alivio, curiosidad y agradecimiento acepta la invitación de Francisco I para ir a instalarse en el valle del Loira en 1516. El joven rey, sentado en el trono de Francia poco antes, ofrece al genio italiano de las artes y las ciencias una protección total. Como se cuenta en el álbum, Leonardo da Vinci, de 64 años por entonces, cruza los Alpes con dos mulas, llevando con él algunas de sus obras más importantes. Nombrado "primer pintor, arquitecto e ingeniero" de la corte, Leonardo se aloja en Cloux (el actual castillo del Clos Lucé) en una mansión adjunta al castillo real de Amboise. Al contrario de lo que pueden hacer pensar sus desengaños milaneses y romanos, no se trata para nada de un exilio dorado. Muy al contrario, Leonardo ejerce funciones importantes, en contacto directo con un Francisco I tan respetuoso de su posición como admirador de su talento. A petición del soberano, incluso toma a su cargo la organización de fiestas, como la del bautismo del Delfín. Cuando la parálisis afecta a la parte derecha de su cuerpo en 1517, Leonardo, aunque es zurdo, debe reducir sensiblemente su ritmo de trabajo. El álbum presente reconstruye además con gran precisión el papel clave que pudo jugar su último discípulo, Francesco Melzi, a su lado hasta el fin de su vida. En este clima amistoso donde la competencia ya no tiene lugar de ser, Leonardo se abandona sin restricciones ni apremios a sus estudios pluridisciplinarios hasta su muerte el 2 de mayo de 1519.

Références bibliographiques

Daniel Arasse, *Léonard de Vinci*, Hazan, Paris, 2011.
Enrica Crispino, *Léonard de Vinci*, collection Vies d'artistes, Gründ, Paris, 2003.
Giorgio Vasari, *Les Vies des meilleurs peintres, sculpteurs et architectes*, Grasset, Paris, 2007
(les premières éditions datent de 1550 et 1558).
Léonard de Vinci traduit par André Chastel, *Traité de la peinture*, Calmann-Levy, Paris, 2003.
Franck Zöllner et Johannes Nathan, *Léonard de Vinci, tout l'œuvre peint et graphique 1452-1519*, Taschen, Paris, 2003.

Leonardo da Vinci llegó a la mansión de Cloux, actual Castillo del Clos Lucé, en 1516 invitado por el rey Francisco I, que pretende añadirle a su prestigio. Allí, un joven aprendiz del maestro, le pregunta sin descanso sobre uno de sus retratos, comenzado en Florencia en 1503, la Gioconda y la enigmática sonrisa de Mona Lisa. Leonardo, al que le divierte la curiosidad de su alumno, le ofrece diferentes versiones de la génesis de su obra, que corresponden a otros tantos momentos particulares de su vida...

Les Grands Peintres

On dit d'un tableau qu'il raconte une histoire. Découvrez l'histoire qui se cache derrière le tableau. Aventurez-vous dans l'univers d'un grand peintre et explorez le contexte historique et personnel dans lequel il a réalisé un chef-d'œuvre qui l'a fait entrer dans l'histoire de l'art...